

Fuertopía

**Una perspectiva
desde el surrealismo ecológico**

HUERTOPIA

“Una perspectiva desde el surrealismo ecológico”

Jenny Carolina Moreno

José Alejandro Cubillos

Heidy Xiomara Rivera

Kevin Julián Camargo

Camilo Andrés Bejarano

Javier Leandro Cardenas

Mayo 2021.

Corporacion Unificada de Educacion Superior CUN

Facultad de Bellas Artes - Programa de Medios Audiovisuales.

Opción de Grado III

Agradecimientos

Deseamos presentar un especial agradecimiento al profesor Luis Fernando Gasca Bazarro, quien apoyó la gestación de esta historia desde el Semillero de Investigación y ha sido una pieza clave en la construcción de este universo narrativo. Sin él habría sido mucho más complejo encontrar los puntos claves para cohesionar y construir este libro de producción. A su vez, agradecer a Carlos Salazar, Jorge Castiblanco, Jenniffer Moreno y David Moreno, quienes participaron en la construcción de este universo en la clase de Producción Ejecutiva dictada por el profesor Ayumo Akamine, con quien también estamos profundamente agradecidos. De antemano a la dirección del programa de Medios Audiovisuales y a todo el equipo docente que durante estos años nos han ayudado a construir amor por el audiovisual. Este solo es el comienzo de una aventura que desea llegar a feliz término. Sin más que agregar, deseamos disfruten de esta propuesta audiovisual.

Abstract

El proceso de investigación comienza con el deseo de realizar una pieza audiovisual inspirada en imágenes surrealistas donde esté presente la temática de la pandemia del COVID-19 que actualmente vivimos como humanidad. El conflicto que queremos resaltar es la relación que tenemos como seres humanos con el medio ambiente. Surge así la necesidad de comprender el concepto de surrealismo ecológico que nos dio luz sobre la relevancia que tiene este tema en la crisis social, económica y política que vivimos. Nos encontramos con que, al contrario de lo que se supone, cambiar la relación actual que tenemos como seres humanos con la naturaleza generará necesariamente un impacto positivo en la transformación que queremos en los demás ámbitos de la sociedad.

The research process begins with the desire of making an audiovisual piece inspired by surreal images where the theme of the pandemic of the COVID-19 that we currently live as humanity is present. The conflict that we want to highlight is the relationship we have as human beings with the environment. Thus, the need arises to understand the concept of ecological surrealism that gave us light on the relevance this issue has in the social, economic, and political crisis that we are experiencing. We find that, contrary to what is supposed, changing the current relationship that we have as humans with nature will necessarily generate a positive impact on the transformation we want in the other spheres of society.

Tabla de contenido

Capítulo 1: No estamos defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose.....	6
1.1 Sobre porqué el negacionismo climático organiza la política actual	6
1.2 Lo Terrestre como nuevo actor político	7
Capítulo 2. Sobre el Surrealismo y su pertinencia revolucionaria.....	11
2.1 Antecedentes del Surrealismo	11
2.2 Manifiestos Surrealistas	13
2.3 Surrealismo el oro del tiempo	16
2.4 La imagen de la mujer como punto de partida	19
2.5 Imagen emocional y racionalidad en la fotografía	20
2.6 Octavio Paz y sus aportes al surrealismo	23
Capítulo 3. Bitácora de viaje y proceso creativo	25
Capítulo 4. Conclusión	33
Referencias	36

Introducción

En la actualidad vivimos el colapso de los sueños que se sembraron en los inicios de la modernidad. El concepto de lo que entendemos por “riqueza” empieza a ser cuestionado. El consumismo exacerbado que se vive en las principales potencias se sabe que es insostenible. Ya en los años 80’s se empiezan a encender las alarmas sobre los riesgos a los que estamos enfrentados, no solo los seres humanos, sino los seres que cohabitan con nosotros la naturaleza, si no cambiamos nuestros hábitos de consumo y el modelo de producción de bienes y servicios.

El ser humano entró en una devastación sin precedentes, hasta llegar al punto de preguntarnos: ¿Estamos viviendo un momento surrealista en la historia? Es tan difícil de creer la coyuntura actual que divinamente podría parecer una obra surrealista al mejor estilo de Luis Buñuel. Respiramos aire tóxico, derribamos bosques ancestrales para darle paso a grandes industrias extractivistas e incluso ya se empieza a hablar de una guerra por el agua (sucede hoy en día entre Etiopia y Egipto, quienes se disputan los caudales del río Nilo).

Con esta investigación queremos abrir el debate sobre la relevancia del tema ecológico en la producción de las artes, ya que se ha visto como un tema accesorio o de menor importancia con respecto al hambre o la indigencia. Sin embargo, hemos encontrado varios autores que demuestran lo contrario. A su vez, encontramos en los fundamentos del surrealismo, una corriente artística que desde sus inicios cuestionó el antropocentrismo. Es así buscaremos dilucidar lo que implica el concepto del Surrealismo Ecológico.

Capítulo 1

“No estamos defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose”

A lo largo de este capítulo usaremos como referente principal el libro “Dónde aterrizar” de Bruno Latour. Quien hace un análisis que consideramos bastante pertinente para contextualizarnos sobre el tema ecológico, o Terrestre.

1.1 Sobre porqué el negacionismo climático organiza la política actual

Bruno Latour, en su libro “Dónde aterrizar” inicia con un análisis muy interesante que explica por qué personajes como Donald Trump se declaran abiertamente contra toda política que busque hacerle frente al cambio climático. Según este autor, es toda una estrategia que poco tiene que ver con desconocer el problema.

Ya desde los años 80’s muchos científicos e intelectuales han advertido sobre la alerta roja en la que nos encontramos, no solo los humanos, sino también varias especies tanto animales como vegetales. Las élites descubren que los sueños de la modernidad para todos, no solo son imposibles sino también insostenibles. Saben que estamos frente a un colapso inminente. Deciden desembarazarse de cualquier idea que implique solidaridad y buscan crear sus refugios llenos de privilegios. Para lograrlo, han invertido mucho dinero para desinformar e intentar pasar por alto la inminencia del cambio climático y la importancia de la tierra. Es como si le hicieran propaganda a la idea de “modernización” o “mundialización”, también discutida por este autor, para homogeneizar discursos, fomentar la migración y desvalorización de lo autóctono.

Este autor retrata cómo desde hace cuarenta años también se da inicio a una extensión vertiginosa de desigualdades, donde la desregulación ha sido la regla, y un poco también el “sálvese quien pueda”.

No es gratis ver cómo en la historia colombiana, y sobre todo en los últimos 30 años aprox., los procesos de desplazamiento forzado han sido protagonistas. Buscan despojarnos de las mejores tierras, ricas en recursos naturales y diversidad, en nombre del “progreso” de solo unos pocos. Es así como rechazar abiertamente el cambio climático busca desviar la atención de lo realmente imprescindible: La tierra.

1.2 Lo Terrestre como nuevo actor político

Bruno Latour (2019) hace un especial énfasis en la caída de la modernidad como factor imprescindible para entender el panorama en el que estamos. El sentido de progreso ya no es tal. Antes, eran la industrialización, la urbanización o la colonización lo que permitía saber cuál era el horizonte o camino a seguir. También la búsqueda de la igualdad o la salida de la miseria de millones de seres humanos en búsqueda de la emancipación. Era así como las diferencias entre Izquierdas y Derechas, en términos de política, se disputaban el camino hacia la modernidad ya fuese desde “La reforma” o “La revolución”. Sin embargo, el anuncio que hace la COP21 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), el 13 de Diciembre de 2015, hace oficial la ruptura de lo que conocíamos como modernización, pues la considera un horizonte inviable. Es así como para Bruno Latour, el siglo XX estuvo marcado por la cuestión social, y ahora el siglo XXI permitirá darle protagonismo a la cuestión Geo-Social (Latour, 2019. Cap.11).

Latour (2019) nos ilustra sobre como en cuestiones de política se solía plantear el tema de lo ecológico escindido de las necesidades sociales. Es más, hoy en día todavía prima en el main stream Económico un privilegio del diseño de políticas dirigidas al “desarrollo” o el combate de la “injusticia social” en detrimento de la ecología. Sin embargo, ya otros científicos han demostrado lo que es obvio, la naturaleza no es un accesorio, somos gracias a la naturaleza que nos rodea. ¿Qué seríamos sin fuentes de agua pura, o sin árboles que limpien el oxígeno, o sin alimentos de origen natural producidos para nuestro sostenimiento? Es así, como no se trata de elegir una vida digna o a la naturaleza, sino a una naturaleza que nos permita tener una vida digna. El orden de los factores se altera.

En el capítulo 12 de este libro, Bruno Latour nos advierte: *La ecología no es el nombre de un partido, ni de un tipo de preocupación, sino es un llamado a cambiar de dirección: significa encaminarse hacia lo terrestre.* Por lo tanto, ya no se trata de una búsqueda de emancipación per sé, sino más bien, lo que se busca es recuperar las virtudes de las sanas dependencias, donde reconocemos que no estamos escindidos del espacio que habitamos, sino que somos co-dependientes. De esta manera, cada acción, debería estar pensada en una doble dirección. Los sistemas de producción ya no deberían hacer una división tajante entre los “actores humanos” y sus “recursos”, sino deberían pasar a lo que este autor llama *Sistemas de generación* donde hay una estrecha interconexión y capacidad de reacción entre todos los agentes inmersos en el sistema, tanto animados como inanimados.

Nos parece muy interesante este nuevo concepto ya que nos pondría a pensar todo el sistema de producción y evaluar a su vez, los productos que actualmente consumimos. Volver a reconocer de qué dependemos para subsistir debería marcar el curso de las políticas

gubernamentales y las acciones individuales a la hora de elegir. Este autor dice algo muy interesante *En el plano de lo terrestre nosotros le pertenecemos al suelo, él no le pertenece a nadie* (Cap.19).

Ampliar el plano de las dependencias a todos los terrestres, donde no solo los humanos son quienes habitan la tierra sino que co-habítamos en una mutua interacción y dependencia desvía la aguja entre izquierdas y derechas. Como bien dice Latour (2019), es el polo de lo terrestre lo que permitirá volver a darle un sentido a la política. Debemos: *Ubicar dónde se encuentran las luchas Geo-sociales. Definir los terrenos de vida como aquellos de los que depende un terrestre para sobrevivir y preguntarnos qué otros terrestres comparten esa dependencia. Definir las propiedades de un terrestre, qué lo posee, de qué depende, cuya privación lo haría desaparecer* (Cap. 19).

Ahora bien, desde una perspectiva general se entiende como un reto no solo los cambios terrenales, también los mentales, de pensamiento. La publicidad es un tema que nos influye de manera contundente dado que exagera un el consumismo que ya sabemos es insostenible. La acumulación sin sentido debe empezar a cuestionarse, así como los deseos y aspiraciones que son motores del modelo de producción actual (Löwy, 2012).

Frente a esto, encontramos en la herramienta audiovisual un arma necesaria para hacerle frente a este cambio de paradigma en el que nos encontramos. Siendo las pantallas, un poco ese espejo de la sociedad, queremos empezar a usarlas como un espacio de cuestionamiento a todos los mitos que nos vendieron sobre lo que significa el progreso y, a su vez, redimensionar la relación que tenemos con la naturaleza, cuestionando así el antropocentrismo.

Para concluir con este apartado, a lo largo de los años son más las personas que se han unido a la marcha contra la contaminación en el mundo entero, donde no solo son los países del norte, sino también los del sur y el globo en general. Hoy en día existen personas del común dedicadas a defender y cuidar del planeta. Cada vez más toman fuerza los movimientos campesinos a lo largo de Sur América que, con apoyo de la opinión pública, buscan defender el interés de todos los seres vivos, hay una resistencia a la dictadura de las industrias. Esta batalla que debe estar ligada a la reflexión y práctica del movimiento mundial. (Löwy, 2012)

Ahora bien, yendo al caso colombiano, me gustaría citar la conclusión de uno de los artículos publicados en el Boletín Incopaz No1, escrito por Sindy Milena Ricaurte, donde concluye:

En un país como Colombia, con problemáticas tan agudas como la desigualdad social, el narcotráfico y la violencia, el tema del cambio climático puede llegar a ser opacado y señalado como un asunto de exageraciones futuras; no obstante, la problemática es bastante relevante: no será posible un país en paz con justicia social y equidad sino existe una transformación en el relacionamiento humano-naturaleza y esto parte en la forma como se percibe al medio ambiente. La pandemia de la Covid-19 demostró la implacabilidad de los riesgos globales. Si no existen entornos para garantizar el buen vivir de comunidades y ecosistemas, y no se replantean las prácticas antropocéntricas, la paz será un discurso sin salida (Observatorioincompaz, 2021).

CAPÍTULO 2

Sobre el Surrealismo y su pertinencia revolucionaria

Dado que el cortometraje Huertopía está inspirado en varias imágenes surrealistas, por este motivo, decidimos investigar sobre los orígenes y recorridos del movimiento surrealista.

2.1 Antecedentes del Surrealismo

Los inicios del movimiento surrealista están sujetos al movimiento Dadaísta, surgido tras la primera guerra mundial. En este movimiento se mezclan diferentes tipos de arte, en particular se destacó la publicidad la cual era manejada en forma de ilustración donde tenía el protagonismo en las artes visuales.

Este cosmopolitismo distingue al movimiento dadá de aquellos otros que lo precedieron y de los cuales trata de liberarse y tomar distancias, tales como el cubismo, que fue principalmente parisiense, o el expresionismo, por esencia alemán. Esta constelación de individuos y de facetas libres (Rojas W, 2012, P. 3).

Para decirlo con palabras de Tristan Tzara, produjo una corriente que ha sido a menudo definida como un “estado de espíritu” por los dadaístas mismos y enseguida por la crítica, a fin de explicar la mezcla de estilos y de ideas que lo componen, pero también para dar cuenta de su gusto por la contradicción.

En efecto, Dadá es colectivo e individual, apolítico y activista, abstracto y concreto. Dadá lleva a la parodia los métodos de la propaganda, actividad muy de moda en aquellos tiempos que ven el nacimiento del fenómeno publicitario y asesta sus (contra-) verdades mediante afiches o collages (Rojas W, 2012, P. 3).

Al tener ya una chispa la cual fue el detonante de un movimiento que se volvería un fenómeno europeo y considerado uno de los precursores del surrealismo, encontramos en André Breton:

Sin lugar a dudas, el exponente mayor y el animador principal del movimiento surrealista; apasionado por la naturaleza, pudo suscitar también en torno suyo las pasiones más extremas. Breton no es por cierto todo el movimiento surrealista, pero no hay surrealismo en marcha sin Breton. Para los unos fue un inmenso escritor, apasionado por el arte y la poesía, visionario y prolijo; para los otros, un autócrata autoritario y mistificador autor de escritos fastidiosos (Rojas W, 2012, P. 8).

Otro de los principales precursores del surrealismo es Philippe Soupault, a quien se atribuye el primer texto surrealista donde apela a la obra del deseo, desde el inicio de su vinculación a dadá y posteriormente al surrealismo. Breton dedicó su existencia a la causa surrealista, sus alternativas y vicisitudes ligadas a los fenómenos intelectuales y político-sociales. Breton publica su primer manifiesto del surrealismo en 1924 llamado: “Los pasos perdidos”, libro con temas diversos y junto con el texto poético llamado “Pez Soluble”.

El manifiesto surrealista trata de invocar e imponer las palabras que se exhiben en sus textos escritos, sean bien recibidos o rechazados por la crítica, Breton los asocia a un tema de exploración sistemática del subconsciente donde nos describe la definición del Surrealismo, como un mecanismo psíquico que busca expresar el funcionamiento del pensamiento, buscando alejarse de cualquier preocupación moral o estética (Rojas W, 2012, P. 8).

2.2 Manifiestos surrealistas

A continuación hablaremos de las impresiones que nos deja la lectura del texto Manifiestos Surrealistas, escrito por André Breton, el precursor de este movimiento. Aldo Pellegrini, en el prólogo, nos introduce en la concepción general de cada uno de estos escritos. En el primer manuscrito se presenta la interpretación que estos artistas tienen sobre la vida y la utilización que ellos hacen de los instrumentos del conocimiento. En el segundo manifiesto, se busca dar énfasis al sentido ético que tiene el movimiento hacia las formas de vivir del hombre. Finalmente, en el tercero, se hace un balance del surrealismo hasta ese momento. Cabe resaltar que el surrealismo aquí no es visto como una escuela literaria o artística. Como bien lo menciona Breton:

« [...] representa ante todo una concepción del mundo. En esa concepción son los valores vitales del hombre los que se jerarquizan en más alto grado, y entre éstos, la imaginación, la acción creadora y el amor. La realización de estos valores se efectúa cuando el hombre goza de la plenitud de su libertad (Breton, 2001. P.9).

La concepción de Breton en los manifiestos busca resaltar la importancia de que haya en la humanidad un profundo sentido ético de la existencia, siendo “la libertad de crear y la libertad de amar” (Breton, 2001. P. 9), las dos ramas que conforman al ser en su más valiosa expresión. En estos textos podemos ver cómo el norte del surrealismo es que la humanidad se pueda realizar de manera íntegra y dado que los problemas denunciados por este movimiento aún persisten, su contenido sigue siendo vigente.

Primer Manifiesto del Surrealismo 1924

Como primer aspecto a resaltar de la introducción a este manuscrito, nos parece importante tener en cuenta que este movimiento, ya desde sus inicios, reconoce la existencia de una fuerza espiritual que excede la comprensión humana y los parámetros de cualquier religión. Breton la cataloga como una fuerza independiente que hace parte de la vida, y cuyos secretos permanecen más allá de las vanidades del pensamiento científico.

En este manifiesto se resalta la importancia que tiene la imaginación en los primeros años del hombre y, especialmente, en el desarrollo íntegro de su vida. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta, con el tiempo, se ve supeditada a las necesidades de una utilidad arbitraria que busca la acumulación de un patrimonio sin un sentido real. El sometimiento de la imaginación repercute en una falta de sentido y una pérdida de las razones de vivir; no solo eso, también, según el autor, se genera una pérdida de fuerza para experimentar situaciones excepcionales, como el amor (Breton, 2001. P.25).

Breton encuentra en la imaginación que va más allá de los parámetros socialmente establecidos, en las ilusiones o alucinaciones, goces a los que se les puede sacar un gran provecho, ya que han permitido a la humanidad expandir sus fronteras. Hace una alerta frente a la barrera que puede implicar “el miedo a la locura” pues restringe las posibilidades de la imaginación. Encuentra en el materialismo y el realismo la más completa decadencia del hombre, pues se presentan con hostilidad ante las posibilidades de un vuelo intelectual y ético; le hacen un jaque a la ciencia y al arte, y promueven el triunfo de la ley del menor esfuerzo (Breton, 2001. P. 25).

Este tipo de posturas tienen « [...] *La irritante manía que consiste en reducir lo desconocido a conocido y clasificado adormece los cerebros. El afán de analizar triunfa sobre los sentimientos*» (Breton, 2001. P. 25). Todo lo contrario a lo que propone el movimiento surrealista, donde los sentimientos profundos son imprescindibles en el quehacer de lo que vale la pena ser compartido. Breton hace una fuerte crítica a aquellas expresiones literarias que sólo pretenden describir, pues tienen una vacuidad creativa que anula los sentidos y las posibilidades creadoras. También, al racionalismo absoluto, pues encuentra en éste una jaula del espíritu humano, que solo busca la utilidad inmediata y se resguarda en el sentido común.

Con el pretexto de civilización, con el pretexto de progreso, se ha logrado eliminar del espíritu todo lo que podría ser tildado, con razón o sin ella, de supersticioso, de quimérico, y se ha proscrito todo método de investigación de la verdad que no estuviera de acuerdo con el uso corriente. (Breton, 2001. P. 26)

En este manifiesto hay una profunda invitación a tomarse de las manos de la imaginación para descubrir las fuerzas sorprendentes que alimentan al espíritu humano, sin dar una receta para

ello, sino permitiendo que sea la libertad de cada quien la que descubra el camino de tal empresa.

2.3 Surrealismo el oro del tiempo

Es una recopilación de textos clásicos de (Pérez M. 2014 Surrealismo: El oro del tiempo. Editorial La página: Madrid). El autor siempre ha sido un apasionado del surrealismo y ha acumulado una extensa red de información sobre los protagonistas del movimiento, sus creaciones y posiciones teóricas durante décadas, centrándose en un período poco conocido, desde el regreso de Breton a París en 1946 y ya tenía las bases de que el hombre ya debe tener una conciencia más abierta hacia lo universal y no solamente centrarse el solo como único personaje sobre la tierra. En general, todavía es cierto que el surrealismo está vivo y activo, creando obras de primer orden, aunque se difunda de forma clandestina y no tenga nada que ver con los medios de comunicación. Por tanto, la frase final de la nota introductoria es: *En nuestro tiempo, la propuesta surrealista es tan revolucionaria como 1924, sin importar en qué plano se despliegue*. Pérez M. (2014). PP. 280-287 como por ejemplo en el plano de re-significar la muerte a través de la naturaleza , centrándonos en el plano actual que vivimos sobre cómo la pandemia y algo que vino de la naturaleza nos afectó y nos sigue causando miles de problemas por no tomar acción contra las diferentes maneras de explotar los recursos naturales de nuestro planeta.

Surrealismo del oro del tiempo tomo 2

Se encuentra una de las reflexiones sobre la poesía de grande influencia del surrealismo que son Ludwig Zeller y Guy Cabanel que hablan de la idea viva del surrealismo el cual se manifiesta constantemente donde cuentan que en un futuro pueden haber cambios en la forma surrealista pero seguirán bajo ciertos principios, afirma Lud. Cabanel expone su idea más exquisita incluso con citas de Octavio paz y el almirante Leblanc que por décadas mantiene una manera poética interesante creando textos un tanto paroxísticos donde habla del uso de las facultades razonantes.

Como lo decía el surrealista plástico Renzo Margonari citado en J, Pérez. (2016)

El surrealismo ha favorecido el uso de nuevas técnicas de pensamiento y de pensar, una actitud, una concepción de la vida. Las ideas producen nuevas técnicas y las nuevas técnicas estimulan ideas. El surrealismo es mimético: su capacidad de adaptarse al tiempo asegura su continuidad. El surrealismo no necesita rejuvenecer porque nunca ha envejecido. Por todo ello yo he escogido libremente ser surrealista”, la estética

Surrealista. Margonari, R (1999)

La impresión personal que me deja esta revista sobre el tema ideológico del surrealismo naciente de una corriente del dadaísmo; es de que los ideales de este movimiento no diferenciaban entre la realidad y las imágenes del subconsciente bien llamado los sueños puesto que, en el entorno estos son libres sin limitaciones y con ellos querían representar muchas ideas nacientes entre la guerra, a pesar que en la revista den impresiones sobre el líder del movimiento como un sentido ególatra e imitador me parece justo mencionar que esta expresión artística también fue simbólica en el resurgimiento de la visión del mundo como lo conocieron hasta ese entonces. Tildando

como locura la manera de expresar dichas ideas tal y como lo decía André Breton en una de sus frases, no está de más mencionar que el justifica sus ideas con apoyo de Freud, apoyándose en bases científicas y análisis de las mentes durante los sueños y en su día a día como una voluntad que maneja los seres humanos, se dice que de esa idea parte el concepto que dio el nombre al Surrealismo.

A pesar de que este movimiento no manejara una estética específica se basan en imágenes para llenarse de una libertad de manifestar sus pensamientos e ideas intentando conocer la verdad, diría que en un concepto hacia lo purista más claro entre la relación del hombre con el universo y todo lo que esto conlleva, sin embargo a mi forma de ver cada surrealista manifiesta su arte de formas muy diferentes y en enfoques distintos, según la perspectiva pero, se concluye que las ideas mejor representadas y más frescas surgen de los sueños desde su propio concepto en su cabeza, pues en la realidad podemos observar con más obviedad las cosas que todos podemos ver pero desde la cabeza de cada persona puede variar mucho los puntos de vista.

Desde la apreciación surrealista se crearon varias reuniones donde la conversación se llevaba a diferentes temas que definían como algo moderno, en el caso de la sexualidad tuvo mucha participación en el tema El Marqués de Sade que ilustro sobre posiciones, emociones, ilustraciones eróticas, entre otras viendo cómo este movimiento ya se iba denominando moderno se expresaba con mucha fluidez donde en este aspecto entra a participar Freud entablando estudios filosóficos y psicoanalíticos, los aportes de estos dos tuvieron influencia en el fondo del movimiento, sin embargo se usaron con el fin de centrar la atención hacia la experiencia de los sueños y el deseo sexual entendiendo los trastornos mentales de los humanos (León, (2014), P.P. 13-14 citado en J, Pérez. (2016)) .

Para concluir esta revista cuenta que Bárbara recalca el hecho de que el cineasta Luis Buñuel se fijó en el interés por Marx y Freud con sus teorías donde tuvo un acercamiento más hacia el surrealismo, partiendo de las ideas y conceptos de estos dos ponentes antes que el mismo movimiento surgiera con tal fuerza (Pérez, 2016; citado en León, 2014, p. 15)

2.4 La imagen de la mujer como punto de partida.

El tema de la mujer ha hechizado a gran parte de los artistas del Surrealismo. A pesar de esta fascinación, el trato dado a su imagen no se corresponde con la visión revolucionaria y progresista presente en el modo de vivir, actuar y trabajar de muchos de los componentes del grupo como no lo indica Brouardel (2017), allí es clara la posición en la que se percibe a la mujer como “una estructura vacía supeditada a lo que se quiera imponer, en la que nada exist” (p. 18).

Por esta razón el hombre se sigue considerando el centro del universo y cree que la mujer había nacido para ser descubierta.

Sin embargo, no se trata solo de creer en la existencia de esta mujer, porque la mujer debe ser descubierta a través de la calidad del misterio en su vida, las mujeres del círculo surrealista son fuente de inspiración, complemento de la creatividad masculina y objeto pornográfico, sin embargo, su imagen no solo está relacionada con la vida espiritual, sino también con acciones revolucionarias temas basados en el sexo y la fascinación de los surrealistas por el Marqués de Thad, las mujeres con la musa, como tema, las mujeres con la dicotomía de las mujeres y las mujeres con el placer como objeto, estos dos temas están interrelacionados, de esta forma se sigue creyendo el hombre como centro del universo y al

descubrir la mujer como objeto y fascinación siente un poder sobre ella mas no la hace parte de su universo.

La mujer en su papel de musa es la imagen de la inspiración del hombre y su salvación.

Su imagen se ha visto polarizada: por un lado, como virgen y niña; por otro, como objeto erótico o mujer fatal. (Breton, 1962)

2.5 Imagen emocional y racionalidad en la fotografía

El arte por medio de la imagen y las diferentes expresiones artísticas que hay actualmente, ha dado un salto a realizar un llamado a la conciencia sobre el cuidado que debemos empezar a tener con el medio ambiente ya que estamos explotando todos nuestros recursos sin los cuidados necesarios y esto nos podría llevar a la extinción (Marzal, 2017).

Imagen emocional y racionalidad en la fotografía. Trabajo de grado, Castelló, España)

En la obra de Chema Madoz, la fotografía se piensa a través de bocetos en papel y se refleja en la obra de arte antes de la producción. Por lo tanto, tiene componentes razonables. La fotografía se ha considerado antes de la producción. Este es el requisito previo para la ejecución de la instantánea. Por lo tanto, considerando la representatividad y otros aspectos, no se pueden ignorar. Es por ello que se esperan y se comprenden las expectativas de estas imágenes. El trabajo de Chema Madoz llamó la atención del público Ingresar más contenido en *la imagen puede satisfacer el deseo de comprensión* (Beneyto, 2014)

En el caso de la fotografía contemporánea, la atención se centra en las personas y hemos visto el trabajo de Chema Madoz, incluso en la época actual, la planificación y la racionalización siguen siendo las principales prioridades en la planificación fotográfica, porque desde ese

momento premeditado, muchas visiones y emociones, incluidos observadores, sentimientos, pensamientos, experimentan el momento que viven en la búsqueda de imágenes.

La fotografía es el medio de comunicación al parecer más efectivo para interpretar nuestra realidad, por que denota características intrínsecas que se obtienen observando detalles que nos rodean y que difícilmente podrían ser desmentidos, al capturar una imagen cualquier ser humano es capaz de reflejar su estado de ánimo, poner a volar su imaginación para hacer sentir a las demás personas que está dentro de su ser, de su pensamiento y de sus anhelos. Sin embargo, no todos los géneros de la fotografía se proponen reproducir fielmente la realidad, sino que buscan interpretarla también, recreando escenarios ficticios e inimaginables, permitiendo o así nuevos universos ajustados a otros estados alterados de la mente o el subconsciente, mediante un juego de luces y efectos visuales lo que se quiere es crear un universo nuevo donde haya lugar a la fantasía y a los sueños más profanos del ser humano con una apariencia realista.

El surrealismo hace contacto con la técnica fotográfica en la primera guerra mundial y genera un movimiento artístico en el cual promueven no mostrar la realidad exterior de aquella época bélica, sino que todo artista o persona le diera rienda suelta a su inconsciente libre de toda racionalidad, basándose en los sueños subjetivos, donde no importaran los lineamientos impuestos por la estética, la continuidad o la lógica, para estos artistas la fotografía se convierte en un vehículo de trasgresión al permitirles realizar imágenes desligadas de los planteamientos estéticos tradicionales. El crítico alemán, Walter Benjamin, en su ensayo *La obra de arte en la era de la reproducción mecánica* ya *habla del inconsciente óptico y de la capacidad de la fotografía de abrir espacios que antes existían sólo en sueños* (Bright, 2005; citado por Marzal, 2017, p. 10).

Aunque parezca contradictorio, puesto que lo que busca la fotografía es retratar la realidad, los artistas surrealistas se las ingeniaron para poder usar diferentes técnicas tanto en la cámara y efectos ópticos como para crear imágenes con sentidos oníricos, bizarros y generar extrañeza en los espectadores. Debido a su fidelidad documental, la fotografía se presentaba como el instrumento ideal para plasmar los objetos inconexos, convirtiéndose en testimonio de la existencia de ese encuentro casual, consiguiendo desligarse de la realidad debido a la incongruencia y la falta de sentido del contenido (Tausk, 1978; citado en Marzal, J., 2017, p. 10).

Los fotógrafos surrealistas comenzaron a influenciarse por generar este tipo de imágenes llenas de magia, alucinaciones, visiones futuras, mediante este sentido generaron un nuevo lineamiento de lo que era la belleza. Así mismo, le dieron un amplio margen a la creatividad puesto que no se debían limitar a la hora de componer una imagen, pudiéndose así usar la cámara en distintas o cualquier tipo de angulación para poder cambiar el punto de vista de las situaciones más usuales, permitiéndose con esto romper con las reglas clásicas de composición y de lo estético en una toma fotográfica, llegando así a ser una imagen inusual e impactante para el espectador.

Desde el punto de vista técnico, el surrealismo se apoyó en varias técnicas para manipular las imágenes y así darles un nuevo significado pictórico casi instantáneo. El fotomontaje es ampliamente usado para realizar nuevas composiciones en una misma fotografía, es decir se mezclaban dos imágenes entre sí que eran de distinto tiempo y lugar, con esto le daban un aire de irracionalidad y fuera de contexto a una nueva obra. Era el automatismo pictórico, la contrapartida visual de la escritura automática, de la literatura subconsciente que tanto

apreciaron, en primer lugar, los dadaístas, y posteriormente los surrealistas. El fotomontaje era el perfecto complemento de la poesía del azar (Scharf, 1994; citado en Marzal. J., 2017, p. 10).

Son varias las técnicas que se usan para dar vida a una imagen surrealista y no precisamente todas requieren el uso de una cámara y una óptica, por ejemplo una técnica consiste en dejar una hoja de papel y reunir objetos sobre ella y dejar que la luz de una ampliadora sensibilice el papel, creando así un fotograma único y permitiéndole así al artista desprenderse aún más de la realidad sin depender de una cámara y apegarse a ella para crea un nuevo contenido.

2.6 Octavio Paz y sus aportes al surrealismo

Para finalizar este apartado nos parece importante dar una breve apreciación de los aportes de Octavio Paz al movimiento surrealista encontrados en la lectura de “Mariposa de Obsidiana de Octavio Paz: El surrealismo y la voz del mito” (Becerra, 2007). En el análisis que se lleva a cabo sobre el trabajo literario de este maravilloso poeta latinoamericano, encontramos que logra hacer aportes muy valiosos al movimiento. Entre ellos la conexión que Octavio Paz establece, donde permite que las resonancias entre lo mítico y lo simbólico del lenguaje son tomadas a profundidad antes de caer en las corrientes azarosas del automatismo. Según Becerra (2007) esto quiere decir que el autor abarca el lenguaje como un Espacio en el que habitan las voces de los mitos, de los Dioses, que interpelan al poeta, dejando de ser el lenguaje un instrumento para ser el lugar en el que se esconde la plenitud. Lo divino está en el verbo y lo múltiple y diverso es santo y seña de unidad (Becerra, 2007).

La poesía de Paz se caracterizó por hacer una fusión entre el mundo mítico azteca, generar una contemplación del devenir cósmico a lo largo y ancho del cuerpo femenino (esta

parte, especialmente, nos inspira para el desarrollo del body painting que tendrán los personajes en el cortometraje), hace un viaje por las profundidades del erotismo; encuentra en la poesía una síntesis superadora de la temporalidad histórica y una herramienta de rescate frente a la alienación; herramienta que permite regresar a la infancia y a la juventud. En Paz, la poesía surrealista logra generar asociaciones simbólicas que permiten de alguna u otra manera una reunificación de fuerzas que parecieran contrarias y que combaten en el plano de lo real (Becerra, 2007).

Este autor concluye que “Paz vio, como tantas veces declaró, no una idea sino una dirección del espíritu, la más antigua y constante, la más poderosa y secreta, y ese rumbo recorrió la médula espinal de su poesía”. (Becerra, 2007. P 48)

Es así como en el corto mostraremos el combate de las fuerzas de la naturaleza con el mundo urbano a través de las danzas y la escenografía, para, al final, lograr una síntesis donde los dos mundos conviven y logran una síntesis conciliadora.

CAPÍTULO 3

La idea original de este cortometraje surge de la guionista y directora del proyecto, quien a lo largo de este capítulo explicará cómo surgió la idea y cuál fue el proceso creativo para encontrar una sinergia entre los personajes y el centro de la historia.

Bitácora de viaje y proceso creativo

Este cortometraje es el resultado del compendio de varias de las clases que he tenido la oportunidad de cursar en la CUN, ya que soy homologada del programa de Escritura del SENA. Entre ellas está la clase de Apreciación Audiovisual, dictada por el profesor Clemente Arias, en el segundo semestre del 2019. Uno de los ejercicios consistió en hacer una historia a partir de una serie de fotos que marcaron la historia de la humanidad. Entre las imágenes que elegí para armar el relato se encuentran estas:

Imagen 1: Menino austríaco ganhando sapatos novos no fim da Segunda Guerra Mundial.

<https://equilibrioemvida.com/2018/02/13-fotos-historicas-que-maioria-das-pessoas-nunca-viu/>

Imagen 2: Gas-proof baby carriage, 1938

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/duplicates/2422hw/gasproof_baby_carriage_1938_3500x

[2596/](#)

Aún sin saber de la cercanía de un virus que nos tendría confinados y que nos exigiría usar máscaras para poder salir a la calle, escribí una historia de una sociedad distópica en la que todos usaban máscaras, menos un niño reciclador, quien a diferencia de los demás, lograba encontrar en lo fortuito su felicidad.

Inició el 2020, y con un apreciado amigo de clases llamado Carlos Salazar, iniciamos contacto con el profesor Luis Gasca para que nos asesorara en la escritura de un guion de terror. Con el fin de formalizar estas asesorías, ingresamos al semillero de investigación.

El COVID-19 inició. Frente a esta contingencia, me inscribí en un concurso que estaba haciendo IDARTES para escribir un cuento que hablara sobre las experiencias en la pandemia. Frente a esto escribí la historia de un médico de urgencias que se enfrentaba a la muerte de un abuelo. Éste, antes de morir, tenía una alucinación y veía su cuarto lleno de flores que lo despedían en su lecho de muerte. Con este relato, que contenía más giros, quedé como semifinalista. Para la segunda mitad de ese año, también participé en una convocatoria del MinTic para web series hechas con celulares. Así que cree tres historias inspiradas en la pandemia y con tintes surrealistas.

Para esa ocasión mis imágenes que reforzarían la distopía serían las siguientes:

Imagen 3: Árboles que portan pantallas

<https://es.dreamstime.com/illustration/presentimiento.html>

Imagen 4. Hombre Reloj

https://co.pinterest.com/homero_rodrigue/_saved/

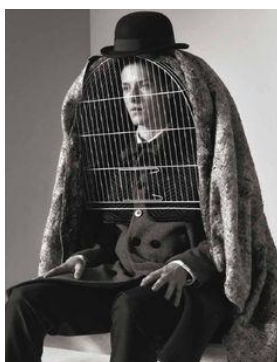

Imagen 5. Hombre Jaula.

<https://pitxaunlio.blogspot.com/2020/12/contra-el-govern-de-les-passions.html>

En esta historia debía haber árboles, que representan nuestro oxígeno, con pantallas. Dado que todas las reuniones y encuentros se trasladaban a la virtualidad, me parecía pertinente que en una historia alusiva a la pandemia hubiese algunos árboles como el de la imagen anterior.

Para enriquecer la historia del niño que se encuentra los zapatos, y expresa una felicidad inaudita, me gustó la idea, gracias a la imagen detallada a continuación, de que en vez de cargar el típico carro de reciclaje, sostuviese el barco consigo mismo. Sin embargo, en el guion escrito, este

barco está decorado por flores silvestres. Ignacio, el niño que hace este papel, se encuentra con unos zapatos, pero también con un árbol vivo que estaría hecho con BodyPainting.

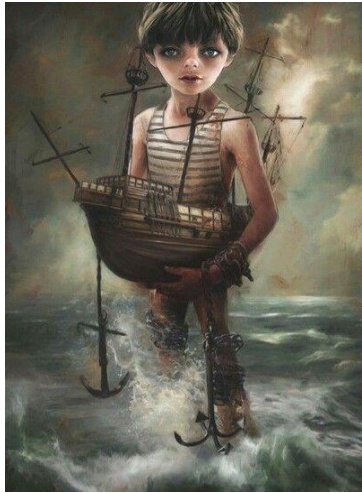

Imagen 6: Niño con un barco, de Richard James Oliver. 2018

https://poramoralarte-exposito.blogspot.com/2018/05/richard-james-oliver_29.html

Imagen 7. Árbol en Bodypainting

<https://images.app.goo.gl/mhZuBg8nnwBLwCat9>

Para la escena de las flores me gustó la obra de Catrin Welz-Stein, quien tiene una extensa obra con flores surrealistas.

Imagen 8 y 9: Flores surrealistas

<https://creciendoentreflores.wordpress.com/2016/05/10/flores-en-la-pintura-xiii-las-flores-surrealistas-de-catrin-welz-stein/>

Había creado tres historias cortas, y desarrolle un libro de producción en función de ese resultado. Sin embargo, cuando inició el semestre y empezamos a evaluar la viabilidad y pertinencia de las tres historias en un cortometraje, con Heidi Rivera, decidimos unificar las historias y dejar una protagonista principal: Anabela. Le dimos un giro a su conflicto y potenciamos el clásico inicio, nudo y desenlace que quizá todavía no era claro en las tres historias iniciales.

En el camino, nos encontramos con el Instagram de una ilustradora, Joséphine Klerks, que también reivindica la importancia de la conexión con la naturaleza. Así que decidimos usar varias de sus imágenes como inspiración también.

Imagen 10: Mujer y árbol

<https://www.instagram.com/p/CKHFRV3BKPG/?igshid=1cponrsis4d3y>

Imagen 11: Ciclo de la vida y la naturaleza

<https://www.instagram.com/p/CMKRFG6hc9r/?igshid=7xoecetjekab>

Es así como Huertopía (hortus y topus) reivindica que los huertos echen raíces en el corazón de las ciudades.

CAPÍTULO 4

Conclusión

Sobre cómo se conjuga el análisis teórico con los hallazgos creativos

Gracias a la investigación llevada a cabo encontramos que la ecología es un tema imprescindible para los cambios de paradigmas que atravesamos como humanidad. La política de hoy en día ha perdido el norte, e incluso muchos líderes políticos de izquierdas o derechas también. La crisis de la modernidad nos enfrenta a nuevos desafíos que implican nuevas formas de construir horizontes no solo para la humanidad, sino para todos los seres vivos e inertes que necesitamos nos acompañen para lograr un buen vivir. Como bien lo mencionamos en uno de los capítulos, no se trata de “defender la naturaleza”, somos la naturaleza defendiéndose. El ser humano no es un actor social que se puede escindir del medio en el que habita, todo lo que nos rodea nos afecta enormemente. Aunque somos conscientes de que los cambios sistémicos no solo dependen de decisiones individuales, sino también de políticas sociales y regulaciones que impacten la forma de producción de las grandes industrias, sí creemos que no hace falta esperar a que sea el político de turno el encargado de dar el primer paso.

Es así como creemos profundamente que las artes audiovisuales son una herramienta imprescindible para dar el primer paso en reconocer la importancia y el lugar que tiene la naturaleza, aun para los que habitamos la ciudad.

Huertopía plantea las contradicciones simbólicas a las que nos enfrentamos cuando nos escindimos de la naturaleza, y como contrapunto, plantea las enormes posibilidades de armonía que yacen en la conjunción de una vida que ama y respeta el ambiente que le permite la vida.

Es un corto que se podría categorizar como experimental, al darle un especial protagonismo al arte de la danza, la pintura. Decidimos hacer este énfasis para tomar desde una arista poética lo que creemos significan el arte de plasmar imágenes en movimiento. La danza, como expresión corporal, creemos es una expresión poética que puede tener cabida en un cortometraje, que se encuentra especialmente inspirado en la pieza elaborada por Thom Yorke “Ánima”, donde efectivamente, no hay diálogos, sino cuerpos que se encuentran y desencuentran en el espacio.

El arte surrealista viene a ser la frutilla del pastel por su raíz subversiva. Gracias a la investigación pudimos constatar que se aleja fuertemente del antropocentrismo, y le da cabida a una discusión sobre lo que significa ser personas éticas en esta sociedad. Sin caer en estructuras vetustas, sino encontrando en el amor, la inocencia y la creatividad la fuente para salir de la alienación en la que nos sumerge el sistema en la edad adulta, donde producir para consumir es la regla. A su vez, los aportes de Octavio Paz, ponen al lenguaje simbólico fuera del azar y le dan una fuerza mística y cósmica que buscamos usar en el Espíritu de la Naturaleza que se hace vida y protagonista a lo largo de la pieza compuesta.

Con el COVID-19, nos podemos dar cuenta que hay factores de la naturaleza han empezado a tomar revancha. Atravesamos un momento histórico que se asemeja a las historias de guerra del siglo pasado. Vivimos una especie de guerra biológica, donde son los virus los que toman protagonismo. Sí, hay una crisis económica en curso, pero su raíz también es el modelo de consumo que se impone bajo condiciones poco igualitarias y poco sostenibles. Este es un tema global, que no solo busca que cada uno tenga una plantita en su casa, o su propio jardín, sino también un re-direccionamiento profundo al tipo de consumo que llevamos a cabo en el día a día.

Es necesario cuestionarnos también qué tipo de deseos y aspiraciones tenemos de manera individual y colectiva.

Huertopía es una pieza audiovisual que ahora, no solo busca llegar a la fase de producción y distribución. Queremos extender el universo a una posibilidad transmedia, donde logremos conectar con la audiencia y cuestionar los hábitos que tenemos de reciclaje.

Uno de los protagonistas de la historia es Ignacio, el niño reciclador que en medio del gris de su ciudad hace la labor más importante. Reciclar. Deseamos poder generar un proyecto vivo que busque, de a poco, generar nuevos hábitos, usos y costumbres que afecten positivamente la relación que tenemos con la naturaleza, y así la relación y sostenibilidad que le dejamos a las futuras generaciones.

Todos los involucrados en el proceso nos hemos dado cuenta de que el tema de la ecología, no es solo algo *New Age*, sino una necesidad apremiante de los tiempos que nos acogen.

Huertopía busca conjugar las artes, desde la danza, el maquillaje fx, el teatro, la música y presentar un tema que nos interesa desde la perspectiva surrealista, que siempre ha buscado hacer que lo mejor que habita en nosotros como humanos persista.

Referencias

Becerra, E (2007) Mariposa de obsidiana», de Octavio Paz: el surrealismo y la voz del mito.

https://www.researchgate.net/publication/39518875_Mariposa_de_obsidiana_de_Octavio_Paz_e_l_surrealismo_y_la_voz_del_mito/link/0ffb341b0cf2c250b1718999/download

Breton, A (2001) Manifiestos del surrealismo. Editorial Argonauta: Buenos Aires.

Latour, B. (2019). Dónde aterrizar.

https://www.academia.edu/40320457/Donde_aterrizar_Bruno_Latour

Löwy M, (2012) Ecosocialismo, Grupo editorial siglo veintiuno, Madrid.

Marzal, J. (2017). Imagen emocional y racionalidad en la fotografía. Trabajo de grado, Castelló, España.

Pérez, M. (2014) Surrealismo: El oro del tiempo. Editorial La página: Madrid.

Ricaurte, S (2021, Abril 6). El desafío de la adaptación al cambio climático en una ruralidad sin paz estable y duradera. [Web log post].

<https://observatorioincompaz.wordpress.com/2021/04/06/editorialboletin01/>

Rojas, W. (2012) Cronología del movimiento surrealista. Ediciones UC: Santiago de Chile.